

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств П.И. Чайковского»

**Методика работы углем (натюрморт)
для учащихся 2-3 классов 8-летнего обучения ДШИ.**

Методическая разработка
по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и
рисования»

(дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа «Живопись»)

Выполнила: преподаватель
МАУ ДО «ДШИ П.И. Чайковского»
Сипатрова Валентина Николаевна,
I квалификационной категории

Ноябрьск 2025 г.

Методическая разработка **Методика работы углем (натюрморт)** предлагается педагогическим работникам дополнительного образования сферы культуры и искусства с целью расширения знаний в области преподавания учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисования» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Данная тема направлена на формирование знаний и умений, а также на развитие навыков работы с графическими материалами и творческой самостоятельности. Материал разработан для обучающихся 2-3-х классов 8-го обучения ДШИ, в возрастной группе 9 – 12 лет.

В содержании методической разработки использованы некоторые материалы, заимствованные из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования.

Содержание

Титульный лист	1
Аннотация.....	2
Содержание.....	2
Пояснительная записка.....	3
Два способа при работе углем	4
Пример урока	5
Список использованной литературы.....	7
Заключение	7
Приложение	7

Пояснительная записка

Уголь – это старейшая принадлежность для рисования, которая не утратила популярности по сей день. Угольные карандаши и стержни легко поддаются рисованию, к тому же картины, выполненные ими, отличаются выразительностью и непосредственностью. Художественный уголь изготавливают из жженных березовых и ивовых веток или из жженой виноградной лозы. Уголь из виноградной лозы рисует коричневато-черным цветом, а из ивовых и березовых веток (распространен в Великобритании) – синевато-черным. Уголь представляет собой один из самых древних художественных материалов; он производится в процессе сжигания ветвей и прутьев ивы, виноградной лозы и других растений при высоких температурах в герметически закрытых контейнерах. Это – процесс карбонизации, или коксования, древесины, при котором структура каждой ветки или палочки материалов остается неизменной; они становятся пригодными инструментами для рисования.

Рисовальный уголь бывает двух видов: обычный древесный уголь и прессованный. Прессованный чернее и жирнее, чем древесный. Изготавливают его из угольного порошка (при этом используя наиболее черные сорта), с применением растительного клея в качестве связующего вещества. Прессованный уголь продают в виде палочек, они бывают трех номеров твердости.

Толщина стержней тоже неодинакова, что позволяет проводить ими различные линии – от широких и четких до тонких, едва заметных. Угольные карандаши, в отличие от стержней, не пачкают руки, но боковой стороной карандаша нельзя рисовать.

При работе с углем нужно использовать шероховатую бумагу, с идеально гладкой поверхности он осыпается. Можно использовать бумагу для пастели или специальную предназначенную для угля. Интересный живописный эффект можно получить, используя бумагу для акварели – яичную скорлупу, холст, лен. Можно использовать и плотную чертежную, предварительно потерев ее мелким наждаком или жесткой резинкой. Интересные работы также можно выполнить, используя тонированную бумагу, для создания бликов используют белый мел или пастель.

Для работы бумагу закрепляют на планшете, предварительно смочив ее водой. После высыхания бумага равномерно натянется, и на ней удобно работать. Уголь легко распределяется по бумаге, позволяя придавать изображению гладкий, бархатистый вид. Проведя ряд штрихов боковой

стороной стержня, и осторожно растирая их пальцем или торшоном. Насыщенность тона можно варьировать, меняя степень нажима.

Два способа при работе углем

Первый способ – близок к работе карандашом. Уголь дает возможность получать линии различного цвета и толщины. Для проведения тонких линий, уголь затачивают косо на край, при помощи наждачной бумаги. Заточить его как карандаш невозможно: средняя часть прутиков очень рыхлая и ломкая.

Второй способ заключается в применении тона, широком прокладывании теней и фона. Для достижения наилучшего результата уголь кладут плашмя на бумагу, что дает возможность легко покрывать большие поверхности. Или же, прорисовав рисунок довольно детально, растирают его ребром ладони. Затем высветляют наиболее освещенные места.

При рисовании углем применяют различные «растушки», изготавливая их из замши, бумаги, тонкой кожи. Растушки – это тугие валики с заостренными кончиками, что дает возможность высветлить очень маленькие поверхности. В качестве растушки можно применять и жесткую резинку с заостренным концом. Если нужно растушевать достаточно большую поверхность, можно применять ватные диски. Полезный эффект дает применение формопласта: мягкой массы, которая позволяет уменьшить тональность рисунка.

Сочетание линии и тона дает возможность передавать округлые и плавные формы. Такой способ художники нередко применяют для изображения женской фигуры.

Уголь – прекрасный материал для рисунка, также незаменим для рисунка на холсте под живопись. Он прекрасно помогает передать объем, дает возможность получать плавные переходы от одной тональности к другой, от самого черного цвета до самого светлого нежно серого. Уголь хорошо сочетается с другими материалами – мелом и пастелью, сангиной, цветными карандашами и пастелью, специальным угольным карандашом «Ретушь». Превосходные портреты получаются на тонированной бумаге, выполненные углем, сангиной и мелом.

Уголь идеально подходит для рисования с натуры, так как его легко стирать. К тому же он прекрасно передает светлые и темные тона.

Уголь легко осыпается, поэтому после окончания работы его необходимо закреплять. Кстати, первое фиксирование угля придумали в XV веке в Италии. Для работы использовали бумагу, на которую заранее наносили слой клея. После окончания работы рисунок подвергали действию горячих паров.

Сейчас это делается намного проще. Для фиксации используют специальный лак-фиксатив. Можно также использовать обычный лак для волос.

Профессиональные художники используют фиксатив, сделанный своими руками: снятое молоко, наполовину разведенное водой. Такой фиксатив почти не влияет на цвет картины, и хорошо закрепляет уголь.

Готовую работу аккуратно и равномерно покрывают фиксативом при помощи аэрозоля. Делать эту процедуру нужно осторожно, несколько этапов. Расстояние до работы должно быть не менее метра, необходимо следить за тем, чтобы не образовывались капли. Обычно после обработки фиксативом картина становится темнее.

Работы, выполненные углем, лучше всего сохраняются под стеклом. Поэтому законченную работу оформляют в раму.

Презентабельный вид рисункам углем помогает создать удачно подобранная рама с без бликовым стеклом и, конечно, паспарту.

Пример урока.

«Натюрморт углем»

Цель: Изучение выразительных возможностей мягкого материала;

Задачи:

- Обучающие: знакомство с последовательностью ведения тонального натюрморта в технике уголь;
- Развивающие: развивать композиционное мышление, логическое мышление
- Воспитывающие: воспитывать любовь к изобразительному искусству

Материалы и оборудование:

- Пастельная бумага светлого оттенка
- Простой графитный карандаш, ластик или клячка
- Торшон (свернутый валиком), ватные палочки, бумажные салфетки
- Уголь (обожженные палочки)
- Лак для закрепления работы
- Наглядный материал

Практическая работа:

- Этапы выполнения работы
- Контроль над выполнением работы учащихся
- Завершение работы

Заключительная часть:

- Анализ работ
- Оценка проделанной работы
- Выставка работ

Вводная часть.

Поставить натюрморт из бытовых предметов. Светлые и темные предметы должны образовать ясные по силуэту и выразительные по пластике тональные пятна, с применением боковой подсветки.

Практическая работа.

1 этап. Композиция. Основные массы теней.

Композиция натюрморта намечается с применением простого графитного карандаша, легкими линиями без нажима, конструктивно обозначая основные формы больших предметов и контуры драпировок. На этом же этапе, углем прокладываются основные массы теней по всем предметам постановки. Для достижения общности теневых областей рисуем его боковой стороной. Уже эта стадия работы должна создавать впечатление уравновешенности и выразительности масс света и тени. Свет до окончания работы должен оставаться не тронутым.

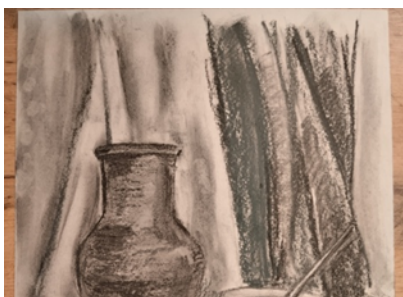

2 этап. Уточнение теней и формообразование предметов.

На втором этапе продолжая работу углем, уточняем форму предметов, вводим нюансы в тенях. При помощи более темного угля усиливаем тени на темных предметах с учетом их формообразования (движения грифеля по форме и направлению складок). Более четко прорабатываем поверхности предметов на переднем плане, добавляя тона в собственных тенях штриховкой по форме.

Нюансы и детали дальних предметов уточняем так, чтобы, сохранив их ясность, не дать им «выскочить»

на передний план. Вводим нюансы: детали предметов на переднем плане, выразительные границы, рисунок на предметах.

3 этап. Завершение работы.

Этап обобщения теней, решения тональной разницы между близкими по тону предметами. Расставляем

яркие блики. Законченная работа покрывается составом для закрепления.

Заключительная часть.

Готовые работы детей выставляются на общий анализ с работой преподавателя. Анализируются и проговариваются все нюансы в работах.

Список используемой литературы

1. Ростовцев И. П.. Учебный рисунок.
2. Камарова Т. С. Обучение детей технике рисования.
3. Сокольникова Н. М. Основы рисунка.
4. Школа изобразительного искусства. Выпуск 2.
5. Ли. Н. Основы учебного академического рисунка.
6. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе
7. Соловьёва Б. А. Искусство рисунка.

Заключение

Уголь – это старейшая принадлежность для рисования, которая не утратила популярности по сей день. Угольными карандашами и стержнями легко рисовать, к тому же картины, выполненные ими, отличаются выразительностью и непосредственностью.

Особый интерес вызывают тематические натюрморты. Учебное задание обретает художественно-образное восприятие. Использование угля или ретушного (угольного) карандаша намного обогащает такой рисунок. Технически уголь не сложен, удобен в работе, подвижен на бумаге, легко стирается. Можно рисовать линией и тоном, штриховать, можно растирать, прокладывая большие тональные отношения.

Новая, интересная по форме и материалу натура, привлекательна для ребят, но изображение её простым карандашом немного утомляет и притупляет первое свежее впечатление, уголь же в этом плане очень подвижный и интересный художественный материал.

